Nouveautés de la bibliothèque

Avril 2015

Edison, Thomas Alva

Le royaume de l'au-delà

Précédé de Machines nécrophoniques

L'histoire du nécrophone, invention mystérieuse de T. Edison destinée à communiquer avec les morts. L'inventeur aux 1093 brevets a mené, sur les dix dernières années de son existence, des expérimentations occultes qu'il relate ici.

Vers la fin de l'homme ?

Rassemble des contributions d'un colloque qui s'est tenu à Paris les 24 et 25 juin 2003, avec des chercheurs d'horizons variés, sur le thème de la possible fin de l'homme.

Campbell, Joseph

Le héros aux mille et un visages

Dans cet essai, J. Campbell (1904-1987) expose sa théorie selon laquelle tous les mythes répondent aux mêmes schémas archétypaux. Le périple de presque tous les grands héros se déroule selon un enchaînement bien déterminé : appel à l'aventure, épreuve, affranchissement de l'aide du mentor, accomplissement de l'objet de la quête, retour au pays.

Sadin, Éric

La vie algorithmique : critique de la raison numérique

Un essai critique sur la numérisation globale des sociétés du début du XXIe siècle et sur la transformation des relations humaines selon des intérêts commerciaux et réticulaires. L'auteur met en garde contre les effets néfastes de l'irruption du numérique dans la rationalité humaine, la vie privée et le processus démocratique.

Rigaut, Philippe

More than life : du romantisme aux subcultures sombres

Un panorama des prolongations et des mutations culturelles du romantisme noir dans la création littéraire, musicale et cinématographique. L'auteur décrit un imaginaire, une esthétique et des pratiques dissidentes, caractérisées par la métamorphose, l'irrationnel, l'ambigu, l'obscène, la marge et la subversion.

©Données Electre

L'archive dans les arts vivants : performance, danse, théâtre

A l'heure de la culture numérique, des réseaux sociaux et des big data, ces contributions analysent les principaux usages de l'archive dans les arts vivants (danse, théâtre, performance) depuis les années 1970. Elles interrogent ainsi les rapports ambivalents de la société contemporaine, où chacun devient producteur de savoir, avec son passé et ses traditions.

Fremeaux, Isabelle

Jordan, John

Les sentiers de l'utopie

Depuis un "Camp Climat" installé illégalement aux abords de l'aéroport Heathrow jusqu'à un hameau squatté par des punks cévenols en passant par une école anarchiste gérée par ses propres élèves, un collectif pratiquant l'amour libre dans une ancienne base de la Stasi, les différentes formes de vie postcapitalistes sont explorées ici. Avec un flascode pour visionner un docufiction.

Stengers, Isabelle

Au temps des catastrophes : résister à la barbarie qui vient

La pollution, l'épuisement des ressources et les effets des pesticides sur l'environnement nécessitent une réponse politique citoyenne, la seule, selon l'auteure, capable de modifier le modèle de croissance en vigueur. Une exigence collective indispensable face à l'éventualité d'un bouleversement global du climat jugé de plus en plus dramatique.

Panafieu, Jean-Baptiste de

Créatures fantastiques Deyrolle

Bestiaire de créatures fantastiques (dragons, licornes, etc.) illustrées dans leur entier ou en détails à la façon des planches Deyrolle.

Vauclair, Sylvie

Levine, Claude-Samuel

La nouvelle musique des sphères : à l'écoute des étoiles

L'astrophysicienne et le musicien revisitent la musique des sphères de Pythagore et présentent les découvertes récentes sur la résonance acoustique du Soleil et des étoiles, données permettant de mieux comprendre leur structure interne et leur histoire. Avec des QR codes pour accéder à une oeuvre musicale de C.-S. Lévine basée sur la gamme stellaire.

©Données Electre

Hochuli, Jost

Le détail en typographie : la lettre, l'interlettrage, le mot, l'espacement, la ligne, l'interlignage, la colonne

Réflexion et conseils pratiques à l'intention des étudiants en typographie, des concepteurs et des éditeurs sur les éléments typographiques qui optimisent la présentation et la lisibilité d'un texte. Edition augmentée d'un livret avec un entretien entre V. Guégan et l'auteur.

Ramos, Julie

Nostalgie de l'unité : paysage et musique dans la peinture de P.O. Runge et C.D. Friedrich

Examen de la question des rapports entre musique et peinture en lien avec la valorisation de la peinture de paysage, la remise en cause de la hiérarchie classique des genres, la critique du régime mimétique néoclassique, l'émergence d'un art moderne conçu comme suggestif. La question est traitée à partir de l'oeuvre et des textes de P.O. Runge et de C.D. Friedrich.

Quand l'artiste se fait critique d'art : échanges, passerelles et résurgences

Une analyse des écrits critiques d'artistes, à travers l'étude de leurs registres de discours, leurs enjeux théoriques et artistiques, dans une approche pluridisciplinaire et transversale qui mêle les arts plastiques, le cinéma, la littérature, la musique ou le théâtre, du XVIIIe siècle à nos jours.

©Données Electre

Aicher, Otl

Le monde comme dessein

Une sélection des principaux textes du graphiste allemand, qui donnent à comprendre sa vision globale du design. Ils mettent en lumière sa pensée du modernisme, et reviennent sur ses expériences pédagogiques, son rapport au Bauhaus et à l'école d'Ulm ainsi qu'à certains de ses confrères (Hans Gugelot, les Eames, etc.).

Hutchinson, Peter

Dissoudre les nuages

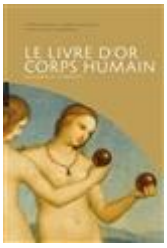
Des écrits composés entre 1966 et 1994 appartenant à l'artiste anglais Peter Hutchinson, figure majeure du land art.

Nathalie Lété : mes [petites] histoires

Présentation du travail de N. Lété, artiste française née en 1964, s'ingéniant à raconter des histoires à travers divers objets, diverses techniques et divers motifs : jardins luxuriants, anatomie, animaux empaillés, etc. pour céramique, papeterie, articles de décoration, vêtements, accessoires de mode, etc.

S'inventer autrement : Sylvie Blocher

Présentation des installations vidéo de l'artiste.



Bordin, Giorgio

Bussagli, Marco

Polo d'Ambrosio, Laura

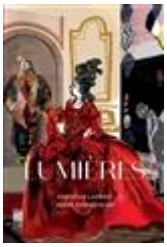
Le livre d'or du corps humain : anatomie et symboles

Dans cette compilation des ouvrages Le corps, anatomie et symboles et La médecine, près de 500 oeuvres sont commentées, retraçant l'histoire de la médecine à travers la peinture et mettant en lumière l'univers esthétique, symbolique et culturel du corps humain représenté dans l'art.

Troche, Sarah

Le hasard comme méthode : figures de l'aléa dans l'art du XXe siècle

La philosophe analyse l'omniprésence du hasard dans les pratiques artistiques du XXe siècle. Elle montre comment les artistes élaborent des méthodes et des théories rigoureuses, en croisant pensée artistique, philosophie et sciences, pour témoigner de la nature et des enjeux des représentations du hasard. Les oeuvres de divers artistes sont ainsi analysées au travers d'études de cas.



Lumières : carte blanche à Christian Lacroix : exposition, Paris, Musée Cognacq-Jay, du 19 novembre 2014 au 19 avril 2015

Présentation de la carte blanche donnée à C. Lacroix pour scénographier le Musée Cognacq-Jay. Les oeuvres du musée, surtout issues des arts décoratifs du XVIIIe siècle parisien, sont mises en valeur et confrontées à des oeuvres contemporaines et des costumes.

L'oeuvre-collection

Ce catalogue d'exposition revient sur les oeuvres gigognes traitant du motif de la collection, de la boîte-en-valise de M. Duchamp au musée fictif de M. Broodthaers, aux inventaires de C. Boltanski ou aux cabinets de curiostés de M. Dion.

Grojnowski, Daniel

Riout, Denys

Les arts incohérents et le rire dans les arts plastiques

A Paris, à la fin du XIXe siècle, de jeunes artistes décident de s'amuser en montant une exposition autour du thème des arts incohérents. Cette manifestation ouvre la voie à d'autres expériences : Duchamp, Picabia, Picasso, etc. Toutes oeuvrent peu à peu à l'instauration d'une nouvelle conception de l'art qui s'impose désormais.

©Données Electre

Boucle et répétition : musique, littérature, arts visuels

Contributions interdisciplinaires interrogeant les multiples formes et usages des boucles dans les arts contemporains, de Joyce à Viola en passant par les Beatles, Ligeti et Warhol. Elles évoquent ses sens et significations : l'inertie et la mort, la renaissance et la vie, l'unique ou le multiple, le même et le différent ou encore la perte et le repère.

Bruno Pelassy

Rétrospective d'un artiste protéiforme, tour à tour dessinateur, sculpteur, plasticien, couturier ou vidéaste, qui mourut à l'âge de 36 ans, victime du sida.

Carnets du paysage (Les), n° 27

Archéologies

Les contributions élaborent et présentent un état des questions aujourd'hui traversées par les archéologues du paysage et décrivent et examinent les différentes façons dont les paysagistes ont été interpellés par des questionnements archéologiques.

Derrida, Jacques

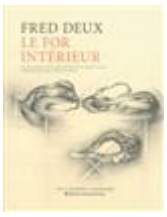
Les arts de l'espace : écrits et interventions sur l'architecture

Un rassemblement de textes, de lettres et d'entretiens dans lesquels le philosophe analyse l'architecture, son rapport avec le texte ainsi que l'échange entre l'architecture des constructions des hommes et celle de leurs esprits et de leur société.

Ballot, Jean-Christophe

Fonderie Susse : l'inventaire et le lieu

Récit en images de l'histoire de cette fonderie, éditeur de bronze, installée à Arcueil dès 1758 puis à Malakoff depuis 2013. Au fil d'entretiens, l'ouvrage restitue la mémoire d'une entreprise qui mit son savoir-faire au service de l'art contemporain (J. Miro, J. Arp, A. Giacometti ou encore O. Babin). Les photographies s'attachent à saisir l'atmosphère du lieu.



Deux, Fred

Le for intérieur

A partir du fonds conservé au Musée Jenisch Vevey, une monographie sur l'oeuvre graphique de Fred Deux, à la fois dessinateur et écrivain. S'inspirant de Paul Klee et Roberto Matta, l'artiste construit un univers biomorphique et onirique, se faisant le messager d'une réalité intérieure.

©Données Electre

Larcenet, Manu

Le rapport de Brodeck

Volume 1, L'autre

Brodeck établit de brèves notices sur l'état de la flore et les saisons, un travail sans importance pour son administration. Il ne sait pas si ses rapports parviennent à destination. Depuis la guerre, les courriers fonctionnent mal. Le maréchal-ferrant lui demande aussi de consigner les évènements du village.

McCloud, Scott

Le sculpteur

New York, XXIe siècle. David Smith a passé un pacte avec le diable : pouvoir sculpter tout ce qu'il souhaite en échange de sa vie. Il ne lui reste que 200 jours à vivre. Alors qu'il est angoissé par la question de savoir ce qu'il pourra sculpter d'inoubliable, il rencontre l'amour de sa vie, le 11e jour du décompte du reste de son existence.

Picard, Matthias

Jim Curious : voyage au coeur de l'océan

Bien calé dans son scaphandrier, Jim Curious plonge explorer les fonds marins. Dès son passage sous l'eau, l'image s'enrichit du relief grâce aux images en 3D. Jim croise des poissons, des monstres et d'autres bêtes de plus en plus étranges. Plus il chute dans l'eau, plus il remonte le temps : épaves de la Seconde Guerre mondiale, cité de l'Atlantide...

Hochuli, Jost

L'abécédaire d'un typographe

Graphiste et typographe suisse, J. Hochuli livre 26 réflexions (une pour chaque lettre de l'alphabet) sur les questions et les personnalités qui ont marqué sa pratique de la typographie et du design graphique.

Hors cadre(s), n° 16

La création et le numérique

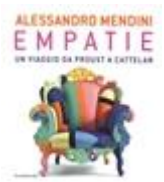
Numéro consacré au lien entre création et technologies numériques, notamment en ce qui concerne la bande dessinée et les albums pour la jeunesse.

Cahier dessiné (Le), n° 10

L'exposition

Ce cahier donne à voir un panorama de l'art du dessin avec des oeuvres de 67 dessinateurs du XIXe au XXIe siècle : P. Alechinsky, Bosc, Chaval, Copi, V. Hugo, Kamagurka, Mix & Remix, Reiser, Sempé, Topor, etc. Il regroupe des artistes reconnus, des représentants de l'art brut (prisonniers, aliénés, etc.) et des caricaturistes de presse. Accompagne une exposition à la Halle Saint-Pierre.

©Données Electre



Alessandro Mendini : empatie, un viaggio da Proust a Cattelan

Présente plus de 80 oeuvres variées du designer italien (mobiliers, ébauches, tableaux, dessins, etc.), à travers ses inspirations issues du monde de la littérature, du design et de l'art, de M. Proust à M. Cattelan, en passant par E. Sottsass, K. Malevich, A. Savinio ou F. Stella.

Les années Staudenmeyer : 25 ans de design en France

Un aperçu du travail accompli par Pierre Staudenmeyer (1952-2007) pour promouvoir les designers français dès le début des années 1980. Une section de l'ouvrage est consacrée à 900 meubles et objets exposés dans ses différentes galeries.

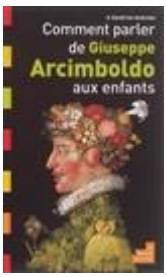
Who's afraid of picture(s) ? : le peintre et l'image, une liaison scandaleuse

Catalogue d'une exposition consacrée au rapport du peintre à l'image, basée sur des oeuvres d'artistes de différentes générations installés en France à un moment ou à un autre : Gilles Balmet, Marcos Cassarsquer, Marc Desgrandchamps, Léo Dorfner, Erro, Hervé Ic, Oda Jaune, Kosta Kulundzic, David Lefebvre, Johann Rivat, Claire Tabouret ou encore Lamia Ziadé.

Hardy, Christophe

Comment parler de Pierre Bonnard aux enfants

Une présentation de la vie et de l'oeuvre du peintre italien à travers des questions fréquemment posées par les enfants au sujet de ses tableaux, accompagnées des réponses à donner dans une perspective didactique.



Andrews, Sandrine

Comment parler de Giuseppe Arcimboldo aux enfants

Une présentation de la vie et de l'oeuvre du peintre italien à travers des questions fréquemment posées par les enfants au sujet de ses tableaux, accompagnées des réponses à donner dans une perspective didactique.

Télémaque, Hervé

Ecrits, entretiens

Un recueil de textes publiés par le peintre, accompagnés d'entretiens et de textes inédits extraits de ses archives personnelles.

©Données Electre

Kusunose, Nichinen

Ôtsu-e : imagerie populaire du Japon

En 1920, un jeune graveur de sceaux, Kusunose Nichinen, réalise une série de gravures sur bois reprenant l'imagerie des peintures d'Ôtsu, des illustrations à caractère satirique ou moral, afin de préserver et de transmettre ce témoignage de la culture populaire japonaise. Cet ouvrage réunit 78 estampes accompagnées d'informations historiques et de commentaires sur leur signification.

Chirollet, Jean-Claude

Penser la photographie numérique : la mutation digitale des images

Etude consacrée à l'influence des techniques numériques sur la photographie. L'auteur analyse les logiques d'opposition et d'hybridation qui marquent la coprésence des images analogiques et digitales : l'argentique et le matriciel, les grains d'argent et les pixels, l'instantané et l'image logicielle, l'unité inhérente à l'argentique et la multiplicité propre au digital, les techniques 3D, etc.

Qu'est-ce que la photographie ?

A partir de la présentation de près de 70 oeuvres, de Man Ray à Jeff Wall en passant par Ugo Mulas, cette exposition explore le sens de la photographie aujourd'hui à travers ses techniques, ses matériaux, les sources d'inspiration des photographes, etc.

Paysages et mémoire : cinéma, photographie, dispositifs audiovisuels

Etude des relations entre la mémoire et les paysages tels qu'ils sont retranscrits dans les films, de Terence Davies à Avi Mograbi, des mémoires paysagères de l'Arménie aux ruines filmées par Pasolini ou Straub et Huillet.

Comolli, Jean-Louis

Sorrel, Vincent

Cinéma, mode d'emploi : de l'argentique au numérique

Précédé de L'oiseau prophète

De Acte (passage à l') à Zoom, un abécédaire de quelque deux cents entrées proposant une approche à la fois pratique, technique et théorique des gestes, pensées et outils qui font le cinéma, du cinéma direct au cinéma militant, du plan dit de coupe au plan-séquence, de l'improvisation au playback, du son direct au storyboard.

©Données Electre

Rongier, Sébastien

Cinématière : arts et cinéma

L'étude propose une généalogie des conditions d'exposition des formes cinématographiques, des débats esthétiques et artistiques qui ont nourri la relation entre cinéma et art contemporain. Se découpe en trois parties : art vidéo, images, cinéma ; cinématière, une plasticité ; Hitchcock, images virales.

1895-2015 : une courte histoire du cinéma

Pour cet ouvrage, l'histoire du cinéma a été découpée en douze décennies, traitées chacune en trois parties et à chaque reprise par un auteur, un illustrateur, un dessinateur ou un photographe différents. Textes et images composent 36 moments dans ce parcours subjectif à travers certains films et personnages emblématiques du septième art.

Estais, Jérôme d'

Jean Eustache ou La traversée des apparences : essai sur le cinéma et les puissances du faux

Réalisateur de La maman et la putain, Jean Eustache (1938-1981) n'a eu de cesse, dans la douzaine de films réalisés au long de sa carrière, de brouiller les pistes, de mélanger les genres et les idées, de cultiver l'ambiguïté entre la vérité et les apparences. En jouant ainsi avec les idées de vrai et de faux, Eustache peut redéfinir les genres cinématographiques, rétablir la vérité sur l'époque.

Didi-Huberman, Georges

L'oeil de l'histoire

Volume 5, Passés cités par JLG

Jean-Luc Godard tisse ses films de phrases autant que d'images, répondant à la cécité de ses contemporains par d'inclassables citations où le passé semble "cité à comparaître". L'auteur entend interroger les diverses façons dont le cinéaste fait de l'histoire avec les images : comment fait-il pour "confondre" l'histoire, ainsi qu'il aime le dire ?

Le Maître, Barbara

Zombie, une fable anthropologique

Etude esthétique sur la constitution de la figure du zombie au cinéma, et en particulier sur la reprise des motifs de l'écorché, de l'automate ou du memento mori.

©Données Electre

Rollet, Sylvie

Une éthique du regard : le cinéma face à la catastrophe, d'Alain Resnais à Rithy Panh

La représentation cinématographique de la catastrophe, du génocide, induit une éthique du regard à laquelle obéissent les cinéastes. A travers l'analyse d'un ensemble de films comme Shoah de Lanzmann ou Respite de Farocki, S. Rollet tente de montrer les stratégies élaborées pour rendre compte de l'événement catastrophique.

Lavin, Mathias

L'attrait de la neige

Une analyse de l'utilisation de la neige au cinéma qui se fonde sur une vingtaine d'exemples : de Murnau à Hou Hsiao-hsien, de Borzage à Fellini, de Renoir à Resnais... Au-delà du motif décoratif, sa blancheur joue sur la lumière et la couleur, la mobilité de ses flocons a des effets sur l'espace cinématographique et son aspect insaisissable renvoie à la temporalité de l'image mobile.

Dupuis, Joachim Daniel

George A. Romero et les zombies : autopsie d'un mort-vivant

A partir de l'analyse du film La nuit des morts-vivants (1968), qui a donné naissance à un genre prolifique, l'auteur interroge la figure du zombie, dont il refuse les seules interprétations sociologiques et psychanalytiques au profit d'une dimension contestataire et politique.

Colonna, Vincent

L'art des séries télé

Volume 2, L'adieu à la morale

Les séries telles que Game of Thrones, Breaking Bad, Un village français, etc., sont plus sophistiquées, plus cinématographiques et moins morales que les séries populaires. L'auteur s'interroge sur le succès de ce goût pour le mal, sur les nouveaux héros de la société et propose une réflexion sur l'art de raconter des histoires.

Colonna, Vincent

L'art des séries télé

Volume 1, L'appel du happy end

Analyse des spécificités narratives et esthétiques qui depuis les années 1990 font le succès des séries populaires américaines en France. L'auteur démontre que leur force réside dans la préservation et la continuation aux Etats-Unis d'un art du récit venu d'Europe, qui depuis le XIXe siècle, a été mis à mal par les avant-gardes et les théories formalistes de l'art.

©Données Electre

Kantor, Tadeusz

Ma pauvre chambre de l'imagination : Kantor par lui-même

Un recueil de textes écrits par le dramaturge polonais sur son expérience du théâtre. Il y aborde les genres du théâtre zéro et du théâtre de la mort, examine son utilisation du décor et des accessoires, réfléchit à la notion de découverte en art, explicite son rejet de la scène au profit du lieu, etc.

Benjamin, Walter

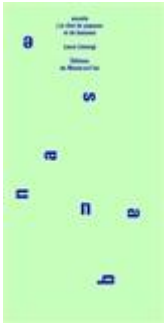
Sur Kafka

Ensemble des documents de W. Benjamin consacrés à l'oeuvre de Kafka et à son interprétation : des textes publiés dans la presse et lus à la radio entre 1929 et 1934, l'essai-hommage de 1934, le compte-rendu du Kafka de M. Brod de 1938, ainsi que des notes de lecture et de conversation et des extraits de sa correspondance, notamment avec Scholem et Adorno.

Kafka, Franz

A Milena

Un recueil de la correspondance entre Kafka et Milena, traductrice pour la version tchèque de certaines de ses courtes proses. Cette relation se transforme en une liaison passionnée dont les lettres permettent de suivre l'évolution. Cet amour de courte durée fut seulement de nature épistolaire.



Limongi, Laure

Ensuite j'ai rêvé de papayes et de bananes

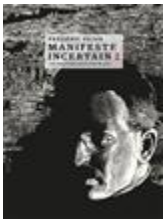
Silvio, robot ingénieux, apprend auprès du narrateur à évoluer dans le monde qui l'entoure. Il s'intéresse en particulier à la linguistique et entreprend de mémoriser les données sur les langues éteintes afin de sauvegarder ces cultures en voie de disparition. Une fiction qui constitue également une réflexion sur la condition humaine.

Roussel, Raymond

Impressions d'Afrique

Raconte les aventures d'un groupe d'Européens composé d'un historien, d'un chanteur marseillais, d'un entrepreneur de pyrotechnie, d'un architecte, d'une cantatrice... Naufragés sur les côtes africaines, ils sont attrapés par les hommes du roi noir Talou VII et deviennent leurs prisonniers. Texte intégral accompagné d'un dossier pour éclairer le texte.

©Données Electre



Pajak, Frédéric

Manifeste incertain

Volume 2

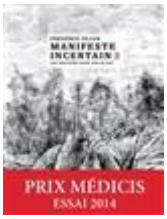
Paris, 1926. Walter Benjamin s'éprend de la capitale, mais celle-ci ne le lui rend pas. Incompris, méconnu, il y crève de solitude. Breton rencontre Nadja la même année. L. Hohl déambule dans Paris et croise Fargue... Entre ironie et mélancolie, ce seconde volume évoque les ombres de la ville, le temps de l'avant-guerre et celui d'aujourd'hui à travers un récit accompagné de 150 dessins.

Pajak, Frédéric

Manifeste incertain

Volume 1

En 1940, W. Benjamin se suicide à Port-Bou. 40 ans plus tard, un attentat à la gare de Bologne fait 80 morts et plus de 200 blessés. Dans un bar, deux jeunes néofascistes s'en réjouissent. Ce roman qui évoque à la fois le destin de Benjamin dans l'Europe en crise de l'entre-deux-guerres et celui de ces deux jeunes à la fin des années 1980, offre un portrait esthétique et politique du XXe siècle.



Pajak, Frédéric

Manifeste incertain

Volume 3, La mort de Walter Benjamin

Paris, 1939. Comme tous les ressortissants allemands, W. Benjamin, qui a été interné dans un camp de travailleurs à Nevers puis libéré, s'enfuit de Paris à l'arrivée des troupes de la Wehrmacht. Commence alors une errance dans le Midi puis les Pyrénées. Son destin et celui de Ezra Pound dans l'Italie fasciste s'entrecroisent, formant un tableau de cette époque troublée. Prix Médicis essai 2014.

Pasolini, Pier Paolo

Poésie en forme de rose

Un recueil de poèmes comme des projets en vers, des pensées intimes et l'esquisse d'une autobiographie.

Artières, Philippe

Rêves d'histoire : pour une histoire de l'ordinaire

Sous la forme de courts textes, l'auteur rassemble ses rêves d'histoire, c'est-à-dire les projets avortés, les idées de sujets sur lesquels il n'a pas entamé de recherches. Brièvement développées, agrémentées d'allusions autobiographiques, ces échappées abordent, tour à tour, l'histoire du confessionnal, du parloir, de l'hygiaphone, etc.

©Données Electre